

一张大众的脸

——托尼·奥斯勒

A Popular Face - Tony Oursler

“是谁在谋杀流行文化？”
“……”

美国艺术家托尼·奥斯勒用自己的作品完成了这一问一答。

自1979年毕业于美国加利弗里亚艺术学院以来，托尼·奥斯勒便在影像艺术的发展过程里占据了主角的位置。可以说，托尼·奥斯勒是第一位能够做到真正打破视频限制的艺术师。他不再纠缠于传统视像“空间三维性”的概念转换，而是将影像从电视盒中挪移出来，以实物直接构成虚拟环境，用仿真影像替代真实，并赋予其多重功能性，从而在虚拟的空间框架内建构起动人的艺术叙事方式和全新的感官体验。

从上个世纪七、八十年代早期，单一频道的影像到九十年代的视像投影，托尼·奥斯勒一直专注于有关空间内的身体、性以及图像的力量，甚至人与人，人与社会结构之间关系的一系列大型问题的实验和论证。所以他的作品中常常充斥着诸如暴力、媒介、毒品、精神疾病、大众文化、污染等方面的内容，艺术家希望以此来影射出社会对人体构成的物理影响及心理伤害。

其实，托尼·奥斯勒总试图摆脱掉自己被视作影像玩偶制造者的命运，所以到了九十年代末，艺术家开始集中精力投入地创作一些小型作品，例如，《眼睛系列》、《会说话的头》等。在这些作品里他尽力降低了对自己个人想法的阐述，反而在另类的形式、新材料的体验以及技术上的创新上下足了功夫。

这种理想在他最新的作品中得到明确的呈现，托尼·奥斯勒正是利用了高尖端的仿真模拟技术创造出了虚拟现实的视像装置：首先他用各种纤维（一般为白色针织材料）塑造出形状多变的人头，随后将人物影像投射到这些雕塑成品上，通常是一张经过收缩、挤压后变形的人脸。为什么选择这一题材，托尼·奥斯勒这样解释：“因为人们

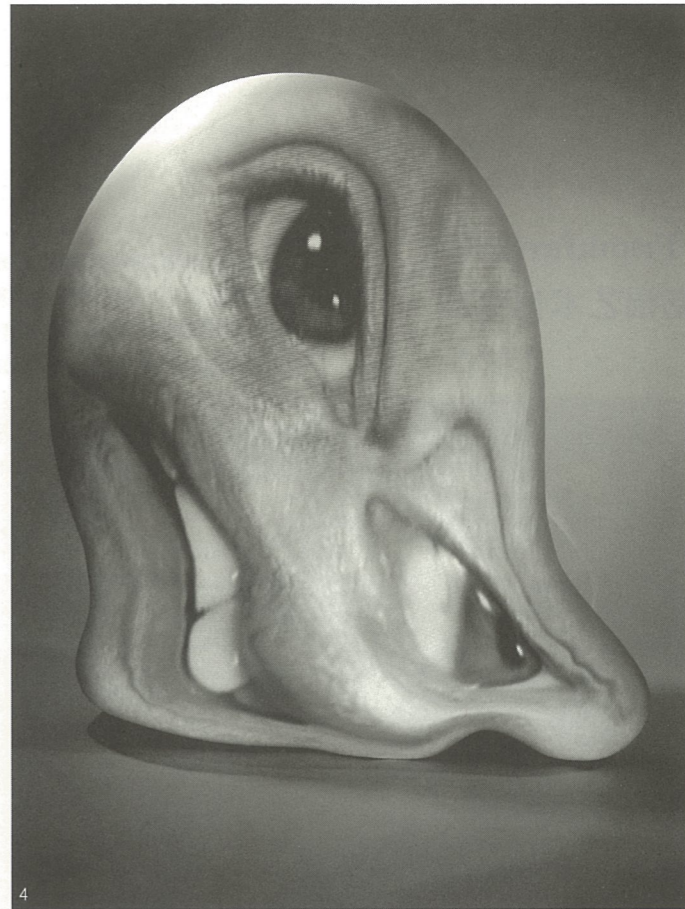

常常被各式各样的面孔所吸引。”这些有着怪异变形的人脸作品无一例外地都有着不停咕啾着的厚嘴唇，夸张的大牙，闪烁着冷漠的目光，来回转动的眼睛。与此同时，还配合一些低沉的抱怨、声嘶力竭的呼救，甚至垂死前的低吟等声响效果的播放。整个现场氛围营造出当今社会普遍存在的疏离感、孤独感。

托尼·奥斯勒的这些人像作品还常常被精心设计处在挤压、变形的位，沙发底下、椅子腿上、既会被束之高阁，也可能被随意丢弃在一个阴暗的角落里，甚至有时还会令你意想不到地突然出现在打开的衣柜内。毋庸置疑，那些有着奇异、生动的影像装置，改变了观众正常的观察尺度，虽然有些失控，托尼的作品还是以其充满想象力的幽默、漂亮甚至一些另类的恐怖，迅速地赢得了大众的喜爱。作为高新技术与艺术结合的成功范例，托尼·奥斯勒的艺术让我们神经大受刺激，从视觉、听觉、触觉多层次感受到了虚拟的存在。

当然，托尼·奥斯勒的作品既不能看作是一部恐怖电影，也不可当作是科幻小说题材。因为他的作品是一次极好的有关人类灵魂拷问的物理证明，实质上艺术家是要挑战在人类艺术的表现形式上究竟什么是神圣的。此外，他的作品有着“一张大众脸”，具有戏剧、电影一样等大多数娱乐形式的特质，因而对每一位普通观众都有着无法抗拒的吸引力，这是其他艺术家影像作品所不能企及的。

如果缺乏历史的背景，我们很容易迷失在新世纪幻变莫测的环境里，无论是天然的，还是几乎不能被认知的机械文明。然而在剪接、拼贴、复制、混合那些来自现实世界的虚拟文本后，托尼·奥斯勒以其伟大的创造力，机敏、精确地握住那些跳跃不息的优美。

1. 点头 综合材料 托尼·奥斯勒
2. 死 综合材料 托尼·奥斯勒
3. VI 综合材料 托尼·奥斯勒
4. 融化 综合材料 托尼·奥斯勒
5. 托尼·奥斯勒艺术个展现场

